

一门双杰承古艺 两代匠心启新篇

中国工艺美术大师金阿山、金吉持续拓展大连贝雕传承创新之路

图为金阿山(左)指导金吉制作立体贝雕《红船精神》。

大师简介

金阿山,1944年生于辽宁大连,第四届中国工艺美术大师,大连贝雕省级非物质文化遗产代表性传承人,正高级工艺美术师,亚太手工艺大师。1992年起享受国务院政府特殊津贴,2025年获中国工艺美术大师终身成就荣誉。曾担任中国工艺美术协会副会长,多届中国工艺美术大师评审委员,并受聘多所高校任客座教授。金阿山深耕贝雕技艺六十余年,主持完成轻工部重点科研项目“贝壳软化成型工艺”,获国家科技进步二等奖,两次获得国家经委银杯奖,被誉为“中国贝雕第一人”。

金吉,1970年生,第八届中国工艺美术大师,大连贝雕市级非遗代表性传承人,正高级工艺美术师,辽宁工匠、大连工匠,辽宁省五一劳动奖章获得者,享受国务院政府特殊津贴专家,大连市手工艺家协会会长,多所艺术院校客座教授。从业三十余年,金吉承担了贝壳软化成型新工艺产业化研发,拥有多项外观专利,创办大师工作室与传承创新基地,发表多篇专业论文,推动贝雕技艺进校园,助力大连贝雕人才培养与行业发展。

本报记者 贾洵文 □ 曹 宽 陈玉琼

坐落于辽宁大连的金阿山艺术馆,总占地面积7000平方米,展出面积1200平方米。馆内陈列千余件贝雕艺术精品,囊括传统贝雕画与新式珍宝艺术创作。展馆大部分藏品,皆出自中国工艺美术大师金阿山、金吉父子之手。所有作品均历经设计、打磨、堆砌、粘贴、抛光、组装等数道精细工序完成,造型生动逼真,肌理细腻精巧,意境清幽悠远。

数十年初心不改,金氏父子扎根辽南大地,深耕贝雕技艺,以两代匠人的接续坚守,守护大连贝雕半个世纪的技艺薪火,完成了一场跨越时光的匠心接力。目前,全国贝雕领域仅有五位中国工艺美术大师,金阿山与金吉父子双双入选,创造了中国工艺美术界“一门双杰,两代大师”的行业佳话。

溯源千年文脉 夯实艺术根基

大连贝雕是植根辽南海滨的千年民间手工艺,依托得天独厚的海洋资源禀赋,沉淀出独树一帜的山海美学与地域艺术气质。从艺六十余载的金阿山,深耕技艺源流、梳理文脉脉络,系统总结大连贝雕的工艺特征与艺术体系,为这门古老手艺守住文化本源、夯实艺术根基。

“大连贝雕绝非普通的民间装饰手工艺,其文脉可追溯至汉代,承载着先民取山海之材、琢万物之美的东方古老智慧。千百年岁月流转,这门海岸手工艺不断吸纳螺钿、玉雕、木雕、国画等多元艺术精华,褪去朴素的装饰属性,逐渐沉淀出北方贝雕开阔大气、温润雅致的独特艺术气韵。”谈及大连贝雕的艺术内核,金阿山有着通透而精准的阐释。“顺天造物、因材施艺,是大连贝雕最核心、最珍贵的艺术精髓。不同于南方贝雕精巧纤细的平面创作风格,大连贝雕依托贝壳天然的弧度、光泽与肌理,以立体浮雕、圆雕技法塑造丰富层次,将山水意境、古建风骨、花鸟灵韵浓缩于方寸之间,融自然意趣与人工精微于一体,让辽南海气韵与中式传统美学浑然交融。”

相较于父亲深耕文脉、固守本源的匠人坚守,自幼浸润贝雕工坊的金吉,对传统手工艺的时代价值与生命力有着更为新锐、贴合时代的认知。从艺三十余年来,他在完整承袭古法精

髓的基础上,立足当代审美构建创新艺术理念,为千年贝雕注入年轻化、生活化、现代化的全新活力。

“贝雕的底色是山海,灵魂是中式审美。于我而言,贝雕早已超越谋生手艺的范畴,是伴随我成长、值得终身坚守与深耕的责任与热爱。”金吉坦言,“我自幼与贝壳、雕刀为伴,父亲伏案深耕、精益求精的匠人姿态,深深烙印在我的心底。耳濡目染之间,我早早体悟到匠心的纯粹与坚守。18岁,我正式拜师学艺,系统研习全套传统贝雕技法,历经三十年潜心打磨,熟练掌握因材施艺、精工造物的古法准则。2008年起,我与父亲联手创作高端贝雕作品,牵头参与多项行业科研与创新课题,在守固根本的基础上大胆突破、主动拓新。”

在金吉眼中,大连贝雕从来不是静止固化的传统标本,而是可以持续迭代、不断生长的活态非遗,这也是其跨越千年依旧能够适配当代审美。他说:“山海文化基底、北方工艺质感、中式意境表达,是大连贝雕无可替代的艺术内核与核心优势。坚守因材施艺、精工造物的古法准则,便是守住手艺的立身之根;想要让古老技艺生生不息、长久鲜活,就必须主动对接新时代审美、新型材料与全新应用场景,丰富创作题材与表现形式,彻底打破‘传统老旧’的固有标签。守正为根基,创新为活力,唯有守根求变、守正创新,大连贝雕才能持续破圈、代代相传,真正融入当代生活、扎根时代沃土。”

逆境坚守破局 重塑行业格局

一门传统手艺的生生不息,既源于技艺的代代积淀,更得益于匠心的代代赓续。数十年来,金阿山、金吉父子执艺不辍、矢志不渝,一守一创、一承一拓,扛起了大连贝雕传承与发展的重任。

金阿山对记者说:“我的外祖母史玉兰就是咱们大连的民间贝雕手艺人,我的母亲也承袭了这门手艺,我从小就跟着长辈学习贝壳裁剪、粘贴的基础技法。1965年,那时候我才二十出头,就正式进入大连贝雕厂,拜入王秀萍、王德谟等老一辈贝雕名家门下,从基层学徒做起,一步步走到今天。如今,我已经是八十多岁的人了,可以说我跟贝雕打了一辈子的交道。”

作为享誉全国的“中国贝雕第一人”,金阿山在行业面临低谷时逆势守艺,以毕生坚守为濒危手艺留存珍贵火种。上世纪八十年代,国内工艺美术行业提出“让贝雕从墙上走下来”的发展方向,号召广大从业者打破贝雕画单一平面的表现形式,开发立体、实用化贝雕产品。可坚硬、易碎裂的贝壳,成为横亘在所有匠人面前的巨大阻碍。

面对行业困局,金阿山始终保持清醒——唯有技术性突围与精品化转型,才能让大连贝雕站稳市场、长久永续。他说:“当时,大连贝雕受贝壳坚硬易碎、难以塑形的工艺限制,只能制作简单的平面贴画,成为制约行业数十年发展的技术瓶颈。国外虽有贝壳软化相关研究,但采用化学氧化剂处理,贝壳会发生变质,还带有毒性,完全无法投入实际创作生产。想要做立体贝雕,只能依靠中国人自己摸索全新工艺路径。为此,我在历经上百次试验与失败后,成功独创出无化学干预的贝壳物理软化成型新工艺。这套工艺不使用有毒化学药剂,依靠物理手段改变贝壳物理状态,既完整保留贝壳原生的绚丽光泽、天然肌理,又让坚硬的贝壳拥有可以弯折塑形的可能性,一举攻克长久以来制约贝雕发展的材料难题,更彻底解锁立体贝雕全新创作空间。”

然而,在技术突破的曙光到来之时,整个贝雕行业却迎来市场变化的寒冬。随着时代发展,大众家居审美发生巨大转变,欧式现代装饰画涌入市场,传统贝雕画市场快速萎缩,曾经遍布全国的数千家贝雕厂大量关停倒闭。行业陷入低谷,不少匠人纷纷转行。

金阿山对记者说:“面对行业的风雨飘摇,我们父子清醒认识到,贝雕想要发展下去,不能固守老路子,必须用好来之不易的贝壳软化技术,跳出平面贝雕画的桎梏,开辟全新的艺术赛道。为此,我们开创性地提出‘珍宝艺术’全新创作理念,彻底打破传统贝雕的材质局限与审美边界,丰富了贝雕的艺术表现形式,创新运用全新工艺,将天然贝壳与黄金、绿松石、青金石等名贵材质相融结合,以贝壳为骨、珍宝为韵,成功打造立体、浮雕、平贴、镶嵌、唐卡等多系列全新作品,作品一经问世便广受业界追捧与认可。”

凭借持续的技术革新与工艺攻坚,金阿山彻底改写了当代

贝雕的行业发展格局,先后斩获国家科技进步二等奖、轻工业部科技成果一等奖,为大连贝雕筑牢的工艺壁垒。2012年,其创新贝雕作品成功落地北戴河国宾馆立体群雕项目,开创大型立体贝雕应用于高端大型装饰工程的行业先河。他耗时四年倾力打磨的《九龙壁》等珍宝艺术力作,成为当代高端贝雕领域的标杆作品。由他自费筹建的金阿山艺术馆,如今已是省级非遗传承基地与高校实训平台,为贝雕传艺育人、文脉赓续筑牢了坚实阵地。

“双轨”创新发展 融入时代生活

守古法以立根,融时代以致远。这是金氏父子历经行业兴衰、深耕大连贝雕数十载的发展共识。二人秉持“守正不固守、创新不离根”的创作准则,分工协作、双向赋能,推动大连贝雕突破传统发展瓶颈,全方位适配新时代发展节奏。

“一门手工艺想要生生不息,不能只停留在展馆展厅,必须走向大众。”金吉介绍,“父亲在技术空白、行业凋零的绝境中攻坚破局,实现了贝雕工艺从停滞落后到自成体系、树立行业标杆的奠基性跨越,筑牢了大连贝雕独一无二的技艺根基。我则立足父辈成熟完善的古法工艺体系,从技术迭代、材料革新、审美升级、场景拓界四个维度持续深耕升级,破解传统贝雕曲高和寡、受众狭小、应用场景单一的发展困境,让古老手艺既有传统工艺的艺术高度,更兼具新时代的生活温度与传播广度,全面激活大连贝雕的时代生命力。”

在此基础上,金吉创新确立“高端立品、亲民落地”的“双轨发展”路径,兼顾艺术传承与活态传承,构建起“高端有标杆、大众有普及”的良性发展格局。他聚焦贝雕艺术的生活化、轻量化、实用化创新,精准破解传统贝雕脱离日常、受众有限、传播受限的发展难题。他们充分利用海产品加工后废弃的鲍鱼壳、牡蛎壳、海虹壳等贝壳原料,变废为宝,研发贝雕烛台、花瓶、胸针、吊坠等日用文创产品。将非遗技艺融入日常生活,产品远销海外,兼顾艺术高度与产业现实,打通高端艺术品和大众工艺品两条发展路径,让贝雕不只是博物馆的展品,也能够走进寻常百姓家。

“非遗的生命力根植生活,脱离大众、困于展馆的手艺终将被时代遗忘。”金吉表示,为打破传统贝雕以大型摆件、观赏展品为主的单一创作模式,他充分盘活本地废弃贝壳资源,贴合现代大众审美与日常实用需求,创新研发贝雕胸针、吊坠、手链、花瓶、烛台、装饰摆件等一系列轻量化文创产品。同时对标国际审美标准与海外市场需求,优化产品设计体系,让大连贝雕文创成功打入欧美市场,让千年非遗手艺走出展馆、融入日常、走向世界。

深耕育人传艺 薪火传承永续

手艺绵延不息,贵在代代传承。如果说金阿山以绝壁坚守,让大连贝雕在行业寒冬中站稳脚跟、绝地重生,金吉则以创新表达、多元赋能,让古老非遗走出圈层、走向大众、走向世界。在2024夏季达沃斯论坛等国内外重大文化交流舞台上,金氏父子多次联袂亮相。金阿山现场展演古法贝雕技艺,诠释传统工艺的深厚底蕴与终身坚守的匠心本色,金吉携典藏精品与原创年轻化文创亮相,以国际化视角讲述中国海洋非遗的匠心故事。在大连贝雕的创新发展之路上,金氏父子一次次跨地域、跨圈层的文化传播,让大连贝雕走出地域局限,成为展示中国非遗工美文化与东方山海美学的靓丽名片。

金吉坦言:“大海馈赠了辽南得天独厚的贝壳资源,我们理应守护好这份山海文脉,讲好大连的城市故事,讲好匠人与山海相守、与手艺共生的初心故事。贝雕是大连鲜明的城市文化名片,承载着这座城市的手工艺底蕴与精神内核。我将与父亲一道,全力推动大连贝雕复兴,依托技能大师工作室聚拢、培育青年传承人,以创新工艺、现代理念打磨优质作品,让更多年轻人看见贝雕、热爱贝雕、传承贝雕。”

技艺最大的生命力,在于代代相传。金阿山、金吉父子,既是精品贝雕的创作者,更是非遗传承的守护者。在两代匠人的持续推动之下,大连贝雕2020年正式列入辽宁省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录。2016年,金吉正式组建大连贝雕技艺工作室,常态化开展授课带徒、技艺答疑、理念传播工作,系统化培育专业人才队伍。凭借扎实的传承成果与创新实力,工作室先后获评“大连市技能大师工作室”“大连市职工创新工作室”“首批工艺美术大师传承创新基地”“辽宁省技能大师工作站”“辽宁省职工创新工作室”。同时,他积极联动各大艺术院校,搭建专属实训教学平台,持续培育专业师资与青年人才,为行业储备优质后备力量。

金吉说:“非遗保护不是把技艺封存锁起来,而是要让更多人看见、学习、热爱,只有源源不断的后继人才,大连贝雕的未来才会越来越好。近年来,我们以艺术馆、大师工作室、院校课堂为阵地,构建起家族传承、师徒传授、院校教育三者结合的立体化传承体系,为行业培育大批骨干人才。父亲数十年无偿授课、技艺展演,向年轻学员倾囊相授毕生技艺与创作经验,我则专注系统化育人、品牌推广,通过收徒传艺、举办学术论坛、

图为珍宝贝艺术立体贝雕《凤船》。

发表专业论文等多元方式,打破行业信息壁垒,普及贝雕文化,拓宽非遗传播边界。”

在他看来,匠心传承从来不只是简单的技艺交接,更是精神的接力、责任的延续。他说:“父辈凭着一腔热爱与坚韧,在行业低谷守住了贝雕的根与魂,让这门古老手艺免于失传;我辈在坚守古法的基础上,更要主动拓界创新。守住匠心底色,以新时代审美、年轻化表达以及多元化传播方式,吸引更多年轻群体关注大连贝雕,让老手艺在创新中实现活化传承,才能让大连贝雕艺术永葆青春,后辈匠人接续生生不息。”

山海无言,匠心有声。回望六十余载执艺深耕,金阿山大师的话语质朴而厚重:“传承不是复制,创新不是背离。匠人一生,守的是古法,做的是创新,传的是手艺。代代有人接续,老手艺就永远不会老。贝雕是大海赠予世人的千年文脉瑰宝,沉淀着深厚的山海底蕴与工艺积淀。相信在一代代匠人的接续耕耘与创新突破中,大连贝雕必将持续书写中国传统工艺美术薪火相传、生生不息的时代华章。”

立足当下、展望未来。金吉满怀笃定与憧憬:“未来,我将持续坚守‘双轨’发展路径,以高端创作深耕艺术高度,树立行业标杆,用文创产品贴近大众生活,拓宽传播边界。我愿推动大连贝雕从地域非遗符号,成长为代表中国海洋美学的国家级文化名片,走向全国、走向世界。让更多青年接续匠心、赓续文脉,让跨越千年的贝雕技艺,在新时代生生不息、薪火永续。”

图为珍宝贝艺术立体贝雕《麒麟》。

图为浮雕贝雕画《花开富贵》。